

达利

DALí

【比利时】LUDION 出版社授权出版

【美国】罗伯特·休斯 ROBERT HUGHES 撰文

JM 吉林美术出版社 JILIN FINE ARTS PRESS

达利

D A L i

图书在版编目 (CIP) 数据

达利 / (美) 休斯 (Hughes, R.) 编; 韦洪发译. 长春: 吉林美术出版社,

2004.1

ISBN 7-5386-1530-X

I . 达... II . ①休... ②韦... III . 美术—作品综合集—西班牙—现代 IV . J155.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106572 号

图字 07-2003-1236

Copyright © 2003 Ludion Ghent-Amsterdam

Copyright © 2003 Salvador Dalí - SABAM Belgium 2003

Copyright © 1980/1992 Robert Hughes. Extract from *The Shock of the New* reproduced with the permission of BBC Worldwide Limited.

Copyright Chinese-language edition: Jilin Fine Arts Press, P. R. China

达利 DALÍ

出版者 / 吉林美术出版社

www.jlmspress.com

【比利时】Ludion出版社授权出版

责任编辑 / 张亚力 尤雷

翻译 / 韦洪发 审校 / 于筱平

装帧设计 / 亚力设计工作室

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

发行 / 吉林美术出版社图书经理部 (长春市人民大街 4646 号)

印刷 / 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司

版次 / 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194 mm 1/32

印张 / 13.5 印数 / 1-3000 册

书号 / ISBN 7-5386-1530-X/J · 1230

定价 / 78.00 元

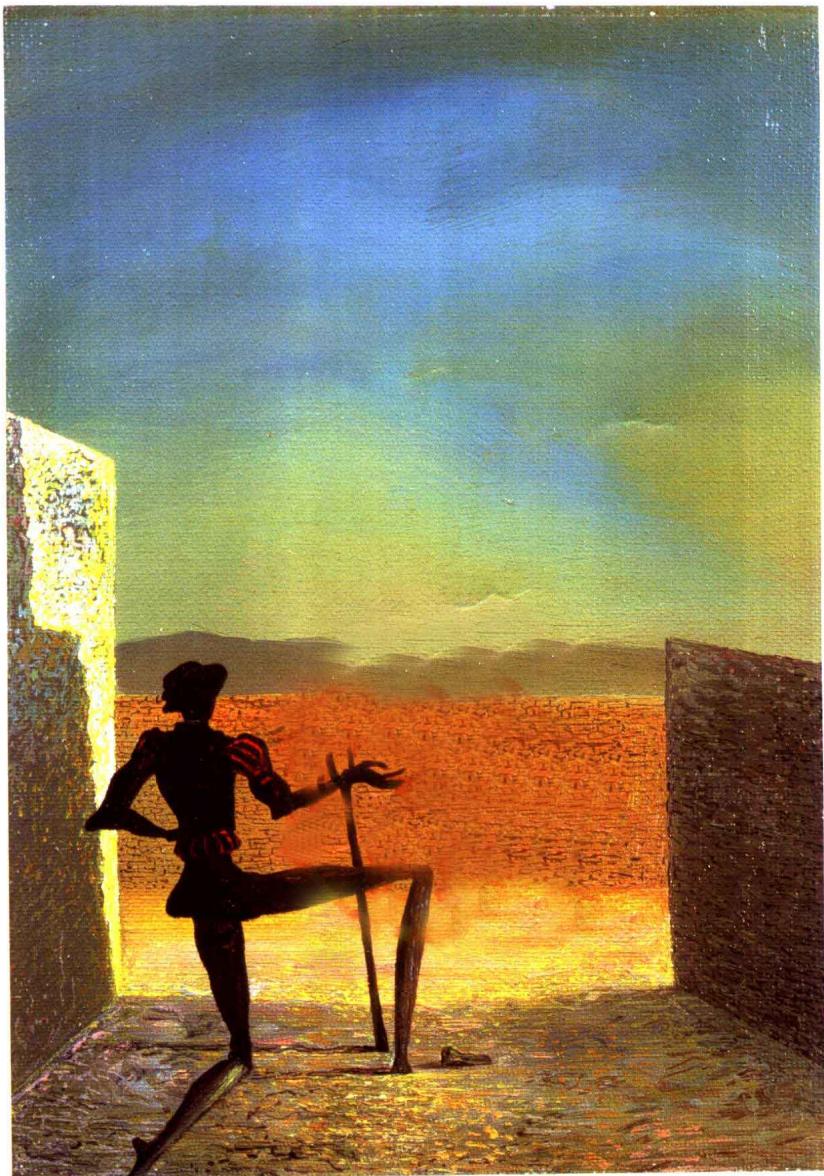
达 利

DALÍ

【美】罗伯特·休斯 撰文 韦洪发 / 译

JM

吉林美术出版社

目 录 CONTENTS

7 导言

11 油画 素描 版画 装置艺术

408 年表

412 参考书目

413 作品索引

从 19世纪末到20世纪下半叶的数十年间，在西方画坛上，萨尔瓦多·达利的名声一直和毕加索并驾齐驱。他怪诞的胡子可以和凡·高(van Gogh)的耳朵及毕加索(Picasso)的情欲相媲美，不同的是达利的胡子来自于委拉斯贵兹(Velázquez)给菲利普四世的画像。尽管达利取得了巨大的成功，但他成功的同时也是作为一位严肃艺术家下降的过程。画家们经常会在互相模仿中取得成功，但达利的成功主要却来自他实现了两个被认为是“陈词滥调”的要素：一是画家成为艺术大师，像拉斐尔(Raphael)和鲁本斯(Rubens)；二是画家成为疯子，像兰波(Rimbaud)和凡·高。达利的公众形象就是这两者的生动结合，但又两者都不是。

早期的达利是一个偏执狂，他有无尽的想像力，同时他又在自我的遐想中流连忘返。另一方面，达利又使分不清弗梅尔(Vermeer)和委拉斯贵兹的人们相信他是这两位画家思想上的继承人。他这两方面都做了，当然不是通过艺术，而是通过他对传闻轶事的混淆和对自我重复这种痛苦的漠视。人们经常引用达利的名言“一个疯子和我之间的惟一的区别就是我没有疯”。当然，他确实没有疯。在他的晚年，这位加泰罗尼亚语的推广者用胡须腊、龙虾电话和软钟消除了自己的早年形象——那个疯狂的安达卢西亚人萨尔瓦多。他是个危险的、富有进攻性的“公

子哥”，他那狭隘却又多彩的视角创造出了充满现代主义色彩的压抑和反抗的极端。

达利成为一位严肃艺术家的声名所依靠的大多数作品都是在1929年到1939年的10年间，也就是在他35岁生日前所创作的。达利发现现实主义如果夸张细节的表现能够混淆人们的真实感，于是他走向另一个极端：他把绘画作品当作一个完全透明的窗口，通过被达利称作“所有使视觉错乱的技术处理和最不受欢迎的学院派手法”来激发出“高尚的等级分明的思想”。达利给自己选定的模型是19世纪晚期的学院派画家让·路易斯·梅索尼耶(Jean-Louis Meissonier)，他精细的布上油画代表着一切非现实的东西：其准确性超过摄影，其颜料比浴室的瓷砖还要光滑平整。

这种技术可以表现出任何景象，不管它多么令人愤怒和没有理性，这种技术都可以让它显得非常真实。但这种技术需要一系列意象，这一点达利通过被他称作“偏执狂批判”的方法做到了。从本质上说，这种方法意味着在你看一个物体时，头脑中显现的却是另一种影像。这种“双重阅读”的技巧早在16世纪就被有些艺术家使用过。但是达利则把它推到了一种更加统一的高度，他把从空间角度看来最遥远的事物连接成互相抵消的意象。因此在《变形的那喀索斯》中，一只握着鸡蛋的手从地下伸出来，在鸡蛋的破碎处又伸出一枝水仙花，而所有这些图像又都变成了背景中凝视着池塘的人物形象——那喀索斯。达利用心描绘的这些模糊影像在他梦幻般的作品中延续着：德·基里科(de Chirico)平坦的、沙漠般的平原，劳特雷芒(Lautréamont)工作台上奇异物体的聚会……正像一首讽刺诗写的那样：

在浅黄色的沙滩上

有一双紧握着的手

一个眼球和丝线缠到了一起

一盘子生肉

一个自行车座

还有一个不知道叫什么的东西

达利画中的意象既奇异又疯狂，根本无法模仿，因为模仿需要其主题具有一定的正常性，而达利的作品一点正常性都没有。甚至画作的这种强度使别人无法讽刺，这种强度又被它窄小的定义范围约束着——从这一点来看，达利和抽象的表现主义恰好相反。达利的画作，好像是一个人用望远镜错误的一端来看一个清晰的、中了毒的并且是缩了水的世界，他的深层视角是一片片幻觉般的阴影，这些阴影刺激眼球，但并不吸引人的身体。人们不会想在这些景象中行走，甚至都不想碰一碰这些东西，因为它们全是幻象。像《记忆守恒》一样，达利的许多作品保持了它们的魔幻性。人们必须接受这些绵延、平滑的海滩，这些正在融化的钟表，生物形态的水滴（其实是艺术家趴在地上的一个侧影）。

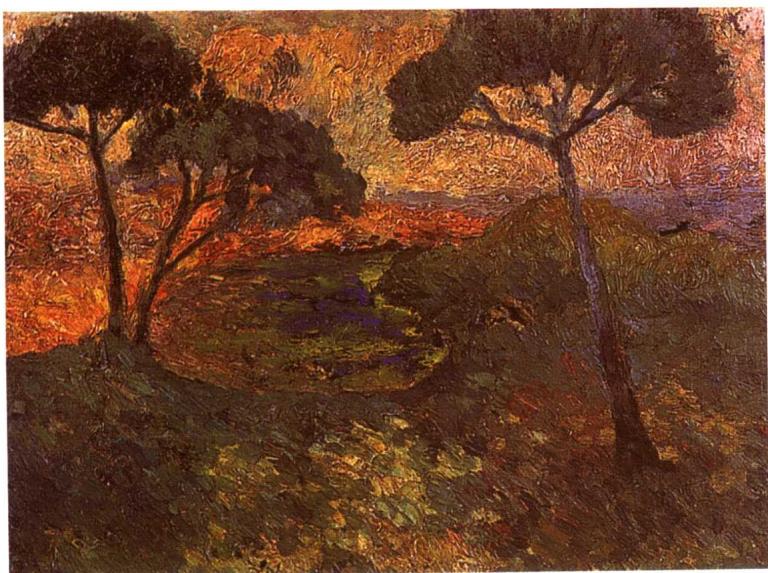
达利具有很强的表现意识，如果想要正确地理解他的意象，一个人必需回到历史上那些性关系还不是很开放的时代中去。今天人们对于性、血液、排泄物和腐烂等意象已经不那么敏感了，但是在50年前，理解达利的《悲伤的游戏》会是一件令人震惊并且难以接受的事情，因为那明显是一个自恋者的形象。那个人物站在雕像的底座上，脑袋害羞地扭到一边，右手非常巨大，还有嗜粪癖的意象。画中一个人短裤上粪便的污迹惹恼了布荷东(Breton)，为此超现实主义者们专门集会讨论了是否粪便也可以介入梦的意象。达利则说一个经过审查的梦根本就不算是梦了，而成了一种有意识的建构。如果他的同行们对潜意识的运作感兴趣的话，他们就必须接受毒瘤、牛粪还有其他一切东西。像是一个经常受到刺激的腺体，达利在20世纪晚期之前使用了许多这样直白的意象。

正像毕加索毕生都在使用他那充满情欲的愤怒作为主题一样，达利注重的是一种软弱和负罪感的意象。他喜欢任何不直立的和绵软无力的东西，像松软的卡门贝(Camembert)干酪、高第(Gaudi)的石雕作品、圆的肌肉、软的钟表、煎鸡蛋，还有正在融解的头颅。他继承了西班牙艺术，那不是上流社会的艺术，而是一种华丽俗气的小镇教堂的艺术，一种几乎使肌肉瘫痪的病态艺术。世界上根本没有自信的肉体，也没有肉体灵性的超越，达利蒙受着光线的欺骗，在这种艺术中饱受折磨。因此达利像其他超现实主义画家一样，即使在色情的表现上也显现出一种毫无生气的悲观。

——罗伯特·休斯

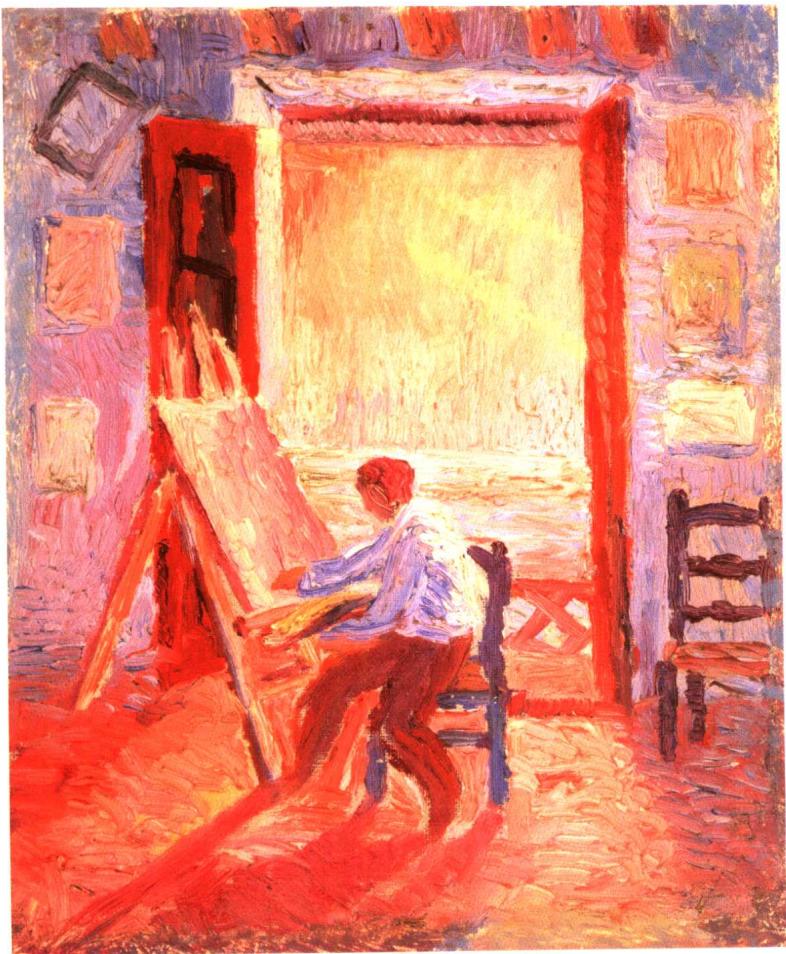
黄昏中的老人 1918年 画布 油彩 硅石 50×30 cm 私人收藏
Old Man at Twilight Private collection

三棵松树 1919年 画布 油彩 28×38 cm 私人收藏
The Three Pines Private collection

阿古俄港口 1919—1920 年 画布 油彩 36×38 cm
加拉—萨尔瓦多·达利基金会藏 菲格拉斯
Port Algier Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

画室中的自画像 1919年 画布 油彩 27×21 cm

萨尔瓦多·达利博物馆藏 佛罗里达州 圣彼得斯堡

Self-Portrait in the Studio The Salvador Dali Museum, St. Petersburg, Florida